

摘要

在物质贫乏的时代,我们总是在不断地给物质作加法,从一无所有到“全副武装”,物质文明不断丰富的进程中人们的幸福感日益增强。随着现代化城市的建设,人们生活水平逐步提高,对物质占有很难再刺激感官,从而获得长久的满足,在新的时代精神层面的丰富将成为人们长远的追求。在众多影视艺术创作类型中,纪录片以一种较高的层次出现,尤其是当下以娱乐电视、碎片化短视频为主体的影视快餐时代,纪录片是可与众多文学形式相媲美的艺术形式之一。另外还纪录片具备诸多价值,其社会认知价值体现在它的取材对象往往是人们对社会日常生活的同步观察,同时通过拍摄普通人情感中的喜怒哀乐,传递浓郁的社会人文关怀,所以它的教育意义也较为突出。

在纪录片的创作过程中视听语言与情感表达是相辅相成的,中国公益纪录片除了要记录公益行为,真实地映照社会现实之外,还要考虑如何能够引导观众产生情感上的共鸣,将公益活动蕴含的公益理念和情感表达出来,引发观众对于公益的思考和关注,这也是潜移默化传递公益理念的新路径。创作者在创作过程中关注人物以及事件的发展,折射出受众对于社会现实的启发和思考,让更多的人承担社会责任,联合多方带动公益的传播与参与,这也是公益纪录片情感表达的深层内涵。

情感表达是本文对中国公益纪录片研究的一个重要内容,本文以所拍摄的影片《不止热爱》为主要分析文本,结合前人的作品对公益纪录片的情感表达进行递进式的探讨与研究,分析并阐述在公益纪录片当中情感表达的重要作用。本文主要从创作者、被拍摄对象、受众、社会语境四个维度出发探索影响公益纪录片情感表达的因素;并详细说明在构建公益纪录片影像文本时具体运用的影响情感表达的创作策略,结合毕业作品《不止热爱》,深入探讨情感表达在公益纪录片创作中的实现路径;最后对影片创作过程中的具体经验进行反思及理论总结,希望通过本文研究与梳理,为以后的创作者在公益纪录片情感表达研究方面提供借鉴和思考。

关键词: 公益, 公益纪录片, 情感表达, 情感表达策略

ABSTRACT

In an era of material poverty, we have always added to material things, from nothing to "full armour", and our sense of well-being has grown in the process of material enrichment. But with the construction of modern cities, people's living standards are gradually rising, and the possession of material things can no longer stimulate the senses to achieve lasting satisfaction. Among all types of film and television art, documentaries always appear at a higher level, especially in the current era of fast food with entertainment television and fragmented short videos, documentaries are the only art form comparable to many forms of literature. Its social cognitive value is reflected in the fact that it is often based on the simultaneous observation of people's daily lives, and its educational significance is highlighted by the fact that it conveys a strong sense of social humanism through the filming of the emotions of ordinary people.

In the face of the rising demand for entertainment and professionalism in documentaries, Chinese public service documentaries should not only record public service acts and truly reflect social reality, but also consider how to lead the audience to have emotional resonance, express the public service concept and emotion contained in public service activities, and provoke the audience to think about and pay attention to public service, which is also a new way to subconsciously convey the concept of public service. This is a new way to convey the idea of public welfare. Emotional expression is therefore an important part of this paper's study of Chinese public service documentaries. The audiovisual language and emotional expression in documentaries go hand in hand, as documentary filmmakers record the real conditions of people in different living environments through the camera, focusing on the development of people and events in the process, thus reflecting people's inspiration and thoughts on social reality, allowing more people to take on social responsibility, uniting multiple parties to promote the spread and participation of public service. This is also the deeper connotation of the emotional expression of public service documentaries.

This article uses his own film *More Than Love* as the main text for analysis, and combines it with the works of previous filmmakers to progressively explore and study the emotional expression in public service documentaries. This paper explores the factors of emotional expression in public service documentaries from four dimensions: the creator, the subject, the audience and the social context; it also

details the strategies of emotional expression used in the construction of public service documentary texts, and explores the ways to realise emotional expression in the creation of public service documentaries; it also theorises on the specific experiences of the film's creation process through reflecting on the graduation work *More than Love*. Through this paper, we hope to provide new ideas and new methods for future creators in the study of emotional expression in public service documentaries.

KEY WORDS:Public service,Public service documentary,Emotional expression,Emotional expression strategy

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
目 录.....	V
绪 论.....	1
(一) 研究缘起.....	1
(二) 选题意义.....	2
1. 理论意义.....	2
2. 实践意义.....	3
(三) 研究综述.....	3
1. 关于公益纪录片的研究.....	4
2. 纪录片情感表达的研究.....	5
(四) 研究方法.....	7
1. 文献研究法.....	7
2. 案例分析法.....	7
3. 比较研究法.....	7
(五) 创新之处.....	7
一、 公益纪录片与情感表达.....	9
(一) 公益纪录片概念及发展梳理.....	9
1. 公益纪录片概念界定.....	9
2. 情感表达的内涵.....	11
3. 公益纪录片情感表达的发展脉络.....	12
(二) 公益纪录片情感表达的价值.....	15
1. 承担社会责任, 突显人文关怀.....	15
2. 推进公益行为, 坚持公益传播.....	16
二、 公益纪录片的情感表达维度.....	19
(一) 由强到弱: 创作者情感变化.....	19

(二) 真实直观: 被拍摄者情感流露	20
(三) 主动接受: 加深受众情感体验	22
(四) 打破常规: 社会现实决定平民化基调	23
三、 公益纪录片的情感表达策略	25
(一) 细节的把握与控制	25
1. 场景细节: 延伸情感表达	25
2. 动作细节: 增强故事张力	27
(二) 多元视角的交织与融合	28
1. 全知视角出发照观全局	29
2. 外视角还原真实情感	30
(三) 丰富的镜头语言深化情感表达	31
1. 特写: 细腻描摹情感	31
2. 长镜头: 升华情感基调	32
3. 空镜头: 传达诗意情感	33
(四) 多样的听觉语言强化情感体验	35
1. 同期声: 情感与理性和谐统一	36
2. 解说词: 加深情感表现力	36
3. 音乐: 增强情绪感染力	38
四、 公益纪录片中情感表达的乱象与创作思考	39
(一) 公益纪录片情感表达的乱象: 过度煽情, 虚假宣传	39
(二) 公益纪录片《不止热爱》的创作总结	40
1. 把握前期创作的情感积累	40
2. 旁观式记录与参与式记录的平衡	41
结 语	43
参考文献	45
附 录	49
附录 A 毕业设计作品《不止热爱》策划案	49
附录 B 毕业作品《不止热爱》解说词	54
致 谢	57

绪 论

（一）研究缘起

《慈善蓝皮书》显示，截至 2021 年底，全国社会公益组织总量为 90.09 万个，较 2020 年同期增长 0.73%，其中，社会团体 37.1 万个，社会服务机构 52.1 万个，基金会 8885 个，分别较 2020 年同期增长-1.07%、1.96%和 5.96%。全国累计慈善信托备案 773 单，财产规模 39.35 亿元。共计 631 家境外非政府组织代表机构依法登记，较 2020 年增长 13.90%。中国的公益组织数量呈不断增长的态势。^①

目前中国诸多的公益组织涵盖的领域较之前相比更加多样，一些非营利性质的民间公益组织也在不断崛起，并且逐渐囊括了多种多样的公益慈善服务项目。一次偶然的会使我了解到了河南省济源市一家爱心公益组织——爱心助学之家。了解得知，起初这是由以项目负责人李玉线（苦姐）为首的志愿者联合发起的专门针对贫困儿童助学的公益项目，目前该公益组织已经加入了近五百余名志愿者。

创立之初，该公益组织主要针对贫困儿童进行爱心帮扶，为贫困生发放爱心生活费，截至目前为止募捐到的生活费已达数十万元，帮扶的贫困学生已超百人，组织的送爱心活动达近千次。随着公益事业的专业化发展和多领域细分，爱心助学之家在助学的基础之上引进了“女童保护”项目，目前已经在多所学校展开了多堂相关主题课程的授课，发放宣传手册，涵盖的儿童、家长已经达到两千余人。

尽管爱心助学之家的志愿者们来自各行各业，但他们为了一个目的汇聚在一起，这些志愿者没有人约束，会定期自发组织爱心捐助和爱心活动，也正是这样一群人，用自己的爱心浇灌呵护每一朵将要绽放的花朵。在这个团体当中，虽然大家的分工不尽相同，但是每个志愿者都有一份属于自己的爱心故事，他们加入的时间虽然不同，但是大家心中有着一个共同的目的，那就是竭尽所能为社会多做一些贡献，用自己的“善”，用自己的行动唤醒更多人心中的“善”。她们在生活中的爱心行为和高尚的品格让本人萌生了拍摄记录的想法，感动之余，决定创作公益纪录片《不止热爱》，从而展现新时背景下李玉线（苦姐）、范素萍等爱心志愿者十年间开展的公益活动内容和他们的心路历程，

^① 慈善蓝皮书：中国慈善发展报告(2022)：慈善资源总量持续增加。[EB/OL]. 公益时报 <http://www.gongyishiba.com/html/gongyizixun/2022/10/22391.html>

从而传递崇尚德行宣扬善良的正能量，形成新的社会风尚。

（二）选题意义

公益，一个从出发点开始就意味着美好和善良的词，指的是与社会公众有关的福祉和利益。社会的痛点也是公益的起点，中国公益事业的发展离不开国家、社会以及一个个个体的共同努力。一部好的影片获得成功并不仅仅是整体叙事或是视听语言等某一单方面的成功，影片背后主题的深入挖掘也尤为重要。一直以来，纪录片都凭借着客观真实、富有温度等特点被誉为生活之“镜”，而这一类公益类型的纪录片也让我们可以具体的感受到那些真正为公益事业呕心沥血、无私奉献的人们。

1. 理论意义

在文本研究方面，人物纪录片中的情感表达比较能引起学者们的关注，对于公益题材纪录片来说，情感表达研究文本数量较少，在一定程度上处于被忽视的状态，对于公益纪录片的情感表达进行研究可填补这一空白。在创作过程中情感的积累和表达是纪录片真实性的表现，正是有了情感，纪录片的故事才会更加真挚、情节才会更加动人，内涵才会更加丰富，人物也会塑造的更加立体饱满。纪录片的基础是客观并且真实，而情感是纪录片的灵魂。情感是每个人都具有的，“喜怒哀乐愁悲”这些情感的不同，使得艺术有了多样性。中国公益纪录片在推进公益活动开展，促进受众了解公益项目的宣传中发挥着重要的作用。在如今融媒体时代的背景下，一部分公益纪录片除了客观真实记录了志愿者们的爱心活动，展现了她们的大爱情怀；还促进了受众对公益活动的了解，提供了正确的价值导向，弘扬了正能量；除此之外也通过关注社会不同弱势群体真实的生存状态，具备了间接加强社会各阶层之间的情感交流和相互理解的作用，带动社会其他人员对弱势群体的帮助，并让他们感到温暖，形成社会美好风尚的良性循环。

在关于纪录片的研究当中，情感表达尤为重要，在创作过程中，除了本身的故事情节之外，视听语言的选择编排与情感表达也是相生相伴、相辅相成的，人们在不同环境下的真实生存状况被纪录片的创作者通过镜头动态且真实的捕捉记录下来，纪录片情感表达的深层内涵正在于关注记录过程中人物和事件的发展进程，借此引发折射人们对于现阶段社会生活现实的联想与反思。也希望在本文的梳理研究之下，为以后创作者在公益纪录片的情感表达研究方面提供新思路和新方法。

2. 实践意义

面对当前受众对于纪录片不断提升的娱乐化和专业化的诉求的诉求，这也要求公益纪录片的创作者在创作过程除了需要遵循事件的真实性外，还要将引导观众产生情感上的共鸣，满足观众的精神需要作为第一要义，只有这样对公益的持续关注与反思才能在受众心中印象深刻。从公益纪录片创作者的角度出发，现实生活中真实的公益行动不仅仅是被单纯记录下来，这些内容还要引发观众对于公益的思考和引导受众的慈善意识，激发人们的持续性公益行为，还需要将公益活动蕴含的情感表达出来，满足观众更深层次的情感需求。

在纪录片中，情感是创作者进行创作的催化剂，和观众沟通的粘合剂，作为影视文化作品的一种，思想性、艺术性和观赏性也应在纪录片身上集中体现，除了故事的完整和画面的展现外，创作者在创作时要时刻考虑作品想要达到的社会效果。纪录片通常关注人类生存现状和社会发展进程，体现着以人为本的人文精神，对人性的解读直达观众内心。只有具备真实情感的纪录片才能够感染观众，因此纪录片叙事要做到以情动人，体现出人文关怀。^①而公益纪录片中的关注的也不单单是某一类人或者某一个人，而是生活在这片热土之上的每一个平凡又普通的小人物，是“我们”。

（三）研究综述

中国纪录片从兴起到现在已经半个多世纪，对于纪录片学术界的研究内容已经较为丰富深入，但是对于公益题材的纪录片研究相对较少。在中国知网以“公益纪录片”为关键词进行搜索，其中，论文以“公益纪录片”为主题有 52 条结果，其中期刊 26 篇，学位论文 25 篇，文章以“公益纪录片”为关键词的只有 9 条结果其中期刊 3 篇，学位论文 6 篇；以“公益影像”为关键词在知网上进行搜索，发现文章主题为“公益影像”的搜索结果有 73 条；键入“公益电影”结果有 750 条。从搜索的结果可以看出，对于“公益影像”中的公益电影更容易被人们探讨，对于“公益纪录片”的研究还有很大的空间及价值。而关于纪录片的情感表达，研究的文本数量较为丰富、研究视角也更多变，参考价值较高，这也是本论文展开深入研究的理论基础。

^① 赵振梅. 公益纪录片《大爱之光》创作阐释[D]. 昆明理工大学, 2020:61-62.

1. 关于公益纪录片的研究

通过对中国知网的中文数据库资源进行检索,对其中与中国公益纪录片相关的论文和专著进行了收集、比对、分析和研究,发现创作研究、价值构建、叙事研究是对中国公益纪录片的研究最集中、数量最多的部分。

迄今为止,对于公益纪录片的定义学术界并没有较为统一的说法,2012年十八大召开以后,开始出现了有关于中国公益纪录片发展梳理与界定的相关文献。电子科技大学公共管理学院教授韩鸿提出“公益影像就是使用影像生产和传播工具来传递公益信息、宣传公益理念、倡导公益行动的一种影像类型,大致分为虚构与非虚构两类。其中非虚构的指公益纪录片”^①,并且提出了2008年是中国公益的转型之年。东北师范大学的龙安靖将公益纪录片界定为“记录人们的公益活动、公益性行为的,或是记录主体是公益性的纪录片,即是公益纪录片”^②。张连启也谈到何谓公益传播,且提出了“纪录片天然具有的公益属性”这一概念^③,这也为公益纪录片的界定奠定基础。

第一,关于公益纪录片的创作研究。韩旭在他的硕士毕业论文中主要阐述了随着新媒体与公益纪录片融合的现状,探究在新媒体语境下公益纪录片的创作要点有哪些,如何将新媒体的传播渠道与公益纪录片相融合,从而加大公益纪录片的社會影响力,实现其所蕴含的社会价值^④。牡丹在硕士毕业论文指出了可以利用人本主义心理学的相关理论对公益人物题材纪录片的创作进行指导,从创作者角度表明了如何利用“需要层次理论”“自我实现论”在创作中展现公益人物发展历程,进行公益人物形象的塑造;从受众角度出发,将受众接受环节放置在“高峰体验”的研究中,为公益人物题材纪录片创作提供了新的方法,为公益人物题材纪录片的创作提供了新视角^⑤。赵一泽的硕士论文主要从公益纪录片的社会功能和创作策略来论述,并提出叙事视角的人文关怀以及叙事语言的平民化呈现^⑥。谭心的论文中认为心理学中的共情内容由于对公益行为的宣传和引导天然契合,研究探讨共情在公益纪录片创作中的实现办法,对于受众更好的理解慈善公益,投入慈善公益行为,建立和施行社会政策有着密切的相关性。通过对其作品在

^① 韩鸿. 公益影像、倡导传播与中国社会纪录片的当下进路——基于2008-2018年中国公益影像的调查[J]. 南京社会科学, 2020(01): 116-125.

^② 龙安靖. 十八大后中国公益纪录片发展研究[A]. 吉林省财政学会. 财金观察(2019年第2辑)[C]. 吉林省财政学会: 吉林省财政科学研究所, 2020: 424-433.

^③ 张连启. 纪录片的公益传播[J]. 传媒, 2013(11): 42-43.

^④ 韩旭. 新媒体语境下公益纪录片创作探析[D]. 重庆邮电大学, 2020: 13-15.

^⑤ 牡丹. 人本主义心理学视阈下公益人物题材纪录片的创作研究[D]. 河北大学, 2021: 7-10.

^⑥ 赵一泽. 公益纪录片的创作研究[D]. 河南大学, 2020: 28-30.

创作总体过程中的理论总结,对具体实践过程中的经验反思,分析总结共情在公益类纪录片创作中的实现策略和技巧^①。

第二,关于价值建构与社会价值。湖南师范大学的李琦和廉明静认为公益纪录片生产者受困于尴尬的身份,在文化想象中主观呈现了闭塞的底层生存空间,底层真实生存空间处于“缺席和失语”的状态揭示了公益纪录片的创作者在创作过程中对底层群众的“污名化”,底层生存空间的建构不过是创作者的主观想象^②,这也阻碍了公益纪录片的价值传递,并为此提供了注意事项与解决方案,应采用平民化的手法。孙焱在他的论文中探讨了公益纪录片的说服模式,并认为应该借助新媒体强大的传播优势发挥公益纪录片的价值^③。张晓嫣在自己的文章中试图说明“大部分纪录片本身就具有公益性质”^④,并讨论了纪录片的公益力量是什么,以及纪录片如何发挥公益力量,那就是身为导演的创作者应具有高度的社会责任感。卫语嫣的硕士论文围绕公益类纪录片的社會价值表达这一中心,从创作者的角度出发,结合毕业作品从创作前期阶段到后期阶段素材内容的展现来阐述公益类纪录片的社會价值表达,并从当下时代发展趋势和整个社会环境来思考,对公益类纪录片的社會价值表达进行探讨,以总结出实践性和适用性比较强的观点,为以后公益纪录片的发展提供基础^⑤。姜楠的硕士论文中指出公益类纪录片是指具备一定的公益因素,以社会大众的根本利益为出发点,参与、支持、关注公益活动,增进公益事业的发展,推动社会进步的非盈利性纪录片^⑥,并从社会价值的角度阐释公益纪录片的社會、人文和公益价值,并结合自己的作品总结了价值实现方式。

2. 纪录片情感表达的研究

在中国知网以“纪录片的情感表达”为主题搜索,期刊 84 篇,学位论文 181 篇。研究视角大多聚焦在情感表达的作用与方法两方面。

苏珊·朗格在其著作《情感与形式》一文中提出了“艺术是人类情感的符号形式的创造”这一美学思想^⑦。“情感”在苏珊·朗格的美学理论中是重要的组成部分,书中阐述了情感在各种不同艺术形式中的作用和地位,并对不同的艺术形式中情感的具体表现形式的不同之处进行了论述。陆敏的《理智与情感的博弈:传播视域下的纪录片艺术

^① 谭心. 探究共情在公益类纪录片创作中的实现办法[D]. 上海师范大学, 2021:7-10.

^② 李琦, 廉明静. 纪实与想象:公益纪录片的底层空间建构[J]. 传媒观察, 2018(09):54-60.

^③ 孙焱. 新媒体视域下公益纪录片的说服模型探讨——以《穹顶之下》为例[J]. 新闻世界, 2015(11):145-147.

^④ 张晓嫣. 让影像温暖世界——浅析纪录片的公益力量[J]. 声屏世界, 2015(09):38-39.

^⑤ 卫语嫣. 公益类纪录片的社會价值表达研究[D]. 福建师范大学, 2020:4-6.

^⑥ 姜楠. 公益类纪录片的社會价值实现研究[D]. 山东师范大学, 2017:7.

^⑦ (美)苏珊·朗格. 情感与形式[M]. 北京:中国社会科学出版社, 1986:12.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/158076031040007006>